

学校编码: 10384

学号: 18720071152608

分类号____密级____

UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

《台湾音画》的技法分析

TECHNIQUE ANALYSIS OF
《MUSICAL SKETCHES OF TAIWAN》

谢 飞

指导教师姓名: 鲍 元 恺 教授

专 业 名 称: 作 曲

论文提交日期: 2011 年 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘 要

交响组曲《台湾音画》是作曲家鲍元恺先生使用台湾民歌、民间戏曲素材以及根据台湾风土人情独立创作的音乐旋律形象共同编织出的音乐画卷。作品的八个主要乐章和返场的最后一个乐章使用双管编织管弦乐队演奏。同时，部分乐章加入了中国民族管弦乐队当中的打击乐器。这与其他类型的由单纯管弦乐队或中国民族管弦乐队演奏的中国作品有所不同。本文分析《台湾音画》组曲的各个乐章，是对于西洋管弦乐队的乐器法、配器法中国化的技法研究，同时，对于《台湾音画》中，作曲家在台湾民谣、台湾民间戏曲素材的选材和处理，本文都做了详细的探究和论证。对此方面的研究与论证，不仅是为了学习作曲专业的人员的继续学习研究提供参考，同时也是对《台湾音画》的民族音乐学价值，中国民族音乐的交响化概念，以及鲍元恺先生所提出的“用西洋管弦乐队说中国话”的论证！

在对《台湾音画》的技法作分析过程中，笔者也试图验证4年研究生学习经历所积累的作曲专业业务能力，并尽最大努力将此部作品的风格、特点、学术方面值得民族音乐学、作曲专业借鉴的理论技法和资料信息梳理清晰；罗列出有争议、有意义的学术观点及问题供给之后的专业人士参考。让更多业内人士了解、《台湾音画》这部作品，并由此更加关心中国民族风格管弦乐作品和两岸的文化交流！

关键词：台湾音画；鲍元恺；作曲技术理论技法

Abstract

Musical Sketches Of Taiwan, the Symphonic Suite is honored as “Music scroll Created by Mr. Bao Yuankai ”,which consists of Taiwanese Folk Songs ,ballads, Folk drama material and the medley that is independently composed on the local customs and practices. The eight main movements and the final chapter of musical work are totally played with the Standard orchestra. Meanwhile we add percussion instruments from Sino folk orchestra to partial movements, which are distinguished from other Chinese work that adopts the forms of off-standard orchestra or Sino folk orchestra. The goal of analysis of each chapter in Musical Sketches of Taiwan is to study the chinization of the instrumentation and orchestration in Western orchestra, in the mean time, the thesis goes into a lot of detail research about the composers’ selection of materials and the processing of composing techniques in Taiwanese Folk Songs and Folk drama. The objectives of argument and studying in this aspect are not only to offer a reference for the researchers in the composition fields, But also to prove the ethnomusicology value of Musical Sketches of Taiwan, the concept of Symphonic in Sino folk music and the Philosophy of “say Chinese with Western orchestra” put forward by Mr. Bao.

By the demonstration of Technique analysis in Musical Sketches of Taiwan, the thesis is expected to verify the author’s professional ability of compositions built-up in the past four-year postgraduate studying and make a clear pattern of style, feature, theoretical technique and data retrieval worthy of using for reference in musicology and ethnomusicology through his own best efforts. Furthermore the thesis lists several dubious and meaningful academic viewpoints and questions for the reference and reading of the professionals. Finally the thesis aims to arouse more attention to the cross-strait cultural communications and the orchestra work in Sino ethnic style by approaching the Musical Sketches of Taiwan to more people inside and outside of the industry.

Key Words: *Musical sketches of Taiwan*; Bao yuankai; Techniques of Composition Theory

目 录

引 言	1
第一章 《台湾音画》的创作背景与研究价值简述	3
第一节 《台湾音画》的背景简述	3
1. 鲍元恺先生对于《台湾音画》创作技法及创作过程的叙说简摘与分析	3
2. 《台湾音画》产生背景及诞生至今的社会反响	4
第二节 《台湾音画》的研究价值	5
第二章 《台湾音画》原创素材乐章的技法分析	7
第一节 第一乐章《玉山日出》的技法分析	7
1. 《玉山日出》的曲式结构分析	7
2. 《玉山日出》中运用的调式调性、和声、复调与配器的技法	10
第二节 第二乐章《安平怀古》的技法分析	17
1. 《安平怀古》的曲式结构、主题材料与调式调性的分析	17
2. 《安平怀古》的和声特点与配器手法分析与评述	19
第三节 第七乐章《龙山晚钟》的技法分析	22
1. 《龙山晚钟》的曲式结构与配器手法分析	22
2. 《龙山晚钟》的和声与调性分析	23
第四节 第八乐章《达邦节日》的技法分析	26
1. 《达邦节日》的曲式结构与主题材料	26
2. 《达邦节日》和声特点与配器手法分析	29
第三章 《台湾音画》中引用民族音乐素材乐章的技法分析	32

第一节 第三乐章《宜兰童谣》的配器特点.....	32
1. 《宜兰童谣》的学术价值在于其使用的丰富配器技法.....	32
2. 《宜兰童谣》的配器特点举例分析.....	32
第二节 第六乐章《鹿港庙会》的配器特点.....	35
1. 《鹿港庙会》中民间音乐素材对配器的影响.....	35
2. 《鹿港庙会》中常规配器手法的特殊使用规则.....	36
第三节 第五乐章《泰雅情歌》的结构分析与配器特点.....	37
1. 《泰雅情歌》的曲式结构分析简述.....	37
2. 《泰雅情歌》的配器技法分析论述.....	38
第四节 第四乐章《恒春乡愁》的复调技法分析.....	41
结 语	44
参考文献.....	45
致 谢.....	46

Contents

Introduction.....	1
Part 1 The Background and Value Creation of <i>Musical Sketches Of Taiwan</i>	3
Chapter 1 The Background of <i>Musical Sketches Of Taiwan</i>	3
Chapter 2 The Value Creation of <i>Musical Sketches Of Taiwan</i>	5
Part 2 The Technique analysis of the original material movement about <i>Musical Sketches Of Taiwan</i>	7
Chapter 1 Analysis of <Sunrise on Jade Mountain>.....	7
Chapter 2 Analysis of <Recollections of Anping>	17
Chapter 3 Analysis of <The Evening Bell at the Lung Shan Temple>.....	22
Chapter 4 Analysis of <Highland Festival>.....	26
Part 3 The Technique analysis of the Other movement of <i>Musical Sketches Of Taiwan</i>	32
Chapter 1 Analysis of <Ilan Children's Ditty>.....	32
Chapter 2 Analysis of < Lukang Temple Gathering>.....	35
Chapter 3 Analysis of < A Taiyal Love Song>.....	37
Chapter 4 Analysis of < Homesick for Hengchun>.....	41
Conclusions.....	44
References.....	45
Thanks.....	46

引 言

《台湾音画》(MUSICAL SKETCHES OF TAIWAN)是鲍元恺先生于1995年至1999年年底,历时四年多完成的一部交响组曲。该作品包括八个主要乐章《玉山日出》、《安平怀古》、《宜兰童谣》、《恒春乡愁》、《泰亚情歌》、《鹿港庙会》、《龙山晚钟》、《达邦节日》和返场乐章《高山青》。

2000年2月27日,《台湾音画》由台北爱乐乐团在台北首演,已故美国指挥大师梅哲先生指挥。2001年,《台湾音画》先后在瑞典首都斯德哥尔摩、芬兰首都赫尔辛基被完整的搬上了舞台;2002年,由台湾青少年管弦乐团先后分别在美国、加拿大和南非演出了《台湾音画》的部分乐章,同时台湾省立交响乐团在台湾各地举行全场巡演;2004年,台湾青少年管弦乐团在维也纳金色大厅演出《台湾音画》的部分乐章,引起了欧洲音乐界的高度关注。在中国内地,《台湾音画》的不同乐章,成为北京交响乐团、厦门爱乐乐团、广州交响乐团等乐团的演出保留曲目。2009年10月30日,由世界著名指挥汤玛斯指挥台湾省交响乐团演出的《台湾音画》完整版,走入了北京国家大剧院;这次演出是《台湾音画》完整版本的大陆首演。2010年5月21日《台湾音画》九个乐章完整版在厦门爱乐岛音乐厅由厦门爱乐乐团首演,郑小瑛指挥,演出获得空前的成功;同时这也是大陆乐团《台湾音画》完整版首演。上述这些演出对于《台湾音画》的艺术生命以及曲作者鲍元恺先生本人来说,都意义非凡。

我的导师鲍元恺先生,曾经创作过交响组曲《炎黄风情——中国汉民族民歌主题二十四首》。《炎黄风情》已经广为人知,而且是目前在国内、国际乐坛当中,被演出场次最多的中国作曲家创作的中国管弦乐作品。《台湾音画》是鲍元恺先生继《炎黄风情》之后的又一力作。虽然目前在中国大陆,《台湾音画》的乐谱尚未出版,但是该作品在国内的完整版和选曲的不断演出,海外发行的唱片;已经充分证明了它的艺术价值与魅力。不仅如此,根据笔者亲身跟随鲍元恺先生的深度学习与交流;已经证实了《台湾音画》在创作技法与学术研究价值方面,完全能与《炎黄风情》相媲美。甚至可以说,在作曲技术理论范畴内的种种技法运用方面,《台湾音画》有超越《炎黄风情》之处。《台湾音画》是海峡两岸文化的纽带,它的文化与社会意义深远。对于专业音乐院校的学生和音乐学术界的学者

们来说,《台湾音画》是一部难得的中国民族风格的交响乐“样板”作品。对这部作品做细致的技法分析,是音乐学研究者,特别是音乐学院作曲系作曲理论研究方向的学生、学者们,研究与学习西方管弦乐乐器法、配器法、和声与复调的实际运用、中国民族风格的旋律材料处理手法等学科内容所必要做的功课。

厦门大学博士论文摘要库

第一章 《台湾音画》的背景与研究价值简述

第一节 关于《台湾音画》的背景简述

1. 鲍元恺先生对于《台湾音画》创作技法及创作过程的叙说简摘与分析

鲍元恺先生是我的导师。在我跟随他学习的近4年硕士研究生学习过程中,他本人曾多次向我详细介绍了他创作《台湾音画》的相关历史背景,阐述其创作的目的与创作时的心态。针对于没有去过台湾,不了解台湾风土人情与台湾民歌音乐风格的我本人及其他同专业学生,他介绍了《台湾音画》中相关的台湾民谣、戏曲的音乐特点,论证了台湾民族民间音乐的艺术价值;尽最大努力使学生们能够感知《台湾音画》的艺术魅力。

“《台湾音画》的作曲技法运用,在技术层面上说,是超越了《炎黄风情》的。”——鲍元恺。的确,鲍元恺先生早期的管弦乐作品《炎黄风情》中,使用了完整的二十四首中国汉民族民歌的旋律为主题材料,处理、发展主题材料的手法规范、严格。而《台湾音画》的八个主要乐章中,只有第三乐章《宜兰童谣》、第四乐章《恒春乡愁》、第六乐章《鹿港庙会》使用了相对完整的台湾民歌、民谣或戏曲音乐的主题材料来进行创作。第三乐章《宜兰童谣》、第四乐章《恒春乡愁》两段音乐直接采用了台湾民谣《〈丢丢铜〉、〈天黑黑〉》与《思想起》,虽然作曲家对于这两首民谣的原始材料没有做太大的处理,但是从编曲、配器方面的精妙手笔,使得原来的音乐素材从听觉角度上看,焕然一新。第二乐章《安平怀古》与第五乐章《泰雅情歌》,分别采用南管曲牌与台湾山地旋律;但这两首作品的与《宜兰童谣》、《恒春乡愁》的旋律处理手法截然不同。对原始材料的裁截、引申手法,使得作品在具备了管弦乐织体与层次感的同时,充分保留台湾民间民谣风格。《安平怀古》使用英国管中低音区呈示出的主题非常具有特色,怀古之情油然而生;《泰雅情歌》使用双簧管首先展示出的主题旋律,台湾的山地音乐风味十分显著。返场乐章《高山青》也基本使用了台湾民歌高山青的两个完整乐段。只是在结构的安排上,将民歌《高山青》的副歌旋律,放在了起始和结束乐句中,并且做了模进和裁截等处理。除此之外,第一乐章《玉山日出》、第二乐章《安平怀古》、第七乐章《龙山晚》及第八章乐章《达邦节日》使用的主题材料,都是鲍元恺先生根据在台湾的所见所闻,有感而发独立创作的旋律形象;对于旋律的处理,也使用了非常规、较新颖的手法。无数学者与听众,向鲍元恺

先生问及《台湾音画》中这些乐章中的自创旋律主题，到底来源于台湾具体的何地、何种民族。针对这个问题，鲍元恺先生个人已经做过说明：“《玉山日出》、《安平怀古》、《龙山晚钟》和《达邦节日》这四个乐章的主要主题材料，虽然是受到与台湾民族民间音乐文化相关的元素所影响而产生，但并没有具体的、唯一的民族民间音乐的原形。”

以上的说明，意在阐述笔者一个重要的观点，那就是《台湾音画》的自主创作性，或者说是原创性，要比《炎黄风情》高。这样的一部交响组曲中，半数的乐章使用了带有台湾民族音乐特点的原创素材，其余半数的乐章当中，虽然使用了相对较完整的台湾民谣、戏曲的旋律，但是从旋律的处理手法上，力度较大，绝对有别于《炎黄风情》或者是其他以中国民族音乐素材通过配器手法，移植到西方管弦乐队的交响作品。

2. 《台湾音画》产生背景及诞生至今的社会反响

《台湾音画》的诞生，是由于鲍元恺先生在 1994 年至 1999 年期间，六次赴台湾讲学和参加各种文化交流活动，并将他的“中国风”作品《炎黄风情》成功推广给台湾音乐家与听众；其标志既是 1996 年 2 月 2 日在北京和台北两地，同步上演《炎黄风情》全部乐章。其间，鲍元恺先生受到台湾著名指挥家陈澄雄先生的建议：建议他创作一部台湾民族特色的“中国风”作品。于是，《台湾音画》的创作工作拉开序幕。在台湾讲学交流的日子里，鲍元恺先生的足迹遍及台湾鹿港镇、阿里山、鹅銮鼻、野柳滩；考察宝岛风土民情、田野音乐，收集了宝贵的背景资料，酝酿了深厚的情感思绪。经过不断的创稿、修订，至 1999 年底，《台湾音画》的八个乐章和返场乐章全部完成。当首演成功后，指挥家陈澄雄赞叹道：“我从小就盼望能有一部能够代表台湾的交响乐作品在世界各地奏响，我等了四十年，我终于等到了这部作品，这部作品就是鲍元恺的《台湾音画》。”在目前国内大陆的音乐学术界，普遍将《台湾音画》定位为——大陆作曲家创作的台湾风格的交响作品。

自《台湾音画》创作完成以来，其部分乐章如《鹿港庙会》《宜兰童谣》《达邦节日》《恒春乡愁》由中国大陆、台湾、香港、澳门以及部分外国乐团频繁演出；但是，完整演奏五十余分钟全曲的机会并不多。《台湾音画》历次完整版重大演出记录主要有：

表 1:《台湾音画》历次完整版重大演出记录

时 间	2000. 02. 27	2002. 09	2007. 12. 25	2009. 09. 24	2010. 05. 16	2010. 05. 21
演出地点	台北中正纪念堂	台北、台中、高雄	台北中正纪念堂	北京国家大剧院	北京国家大剧院	厦门爱乐厅
演出单位	台北爱乐乐团	台湾交响乐团	台北市市民乐团	台湾交响乐团	北京交响管乐团	厦门爱乐乐团
指 挥	亨利·梅哲	陈 澄 雄	林 天 吉	汤玛斯·盖尔	杨 力	郑 小 瑛
演出性质	全球首演	台湾巡演	台湾公众演出	台湾乐团大陆首演	管乐团改编版首演	大陆乐团完整版首演

近日,张艺指挥中央芭蕾舞团交响乐团再度在北京国家大剧院演出《台湾音画》的完整版。《台湾音画》作为台海两岸文化的纽带,使得大陆民众有了了解台湾民族音乐风貌的窗口,也为宣传台湾特色的中国音乐文化,搭起一座桥梁。

第二节 《台湾音画》的研究价值

由于鲍元恺先生最初受到台湾指挥家陈澄雄德建议,对于《台湾音画》的创作定位,只是台湾风格“中国风”作品;所以最初完成的四个乐章《宜兰童谣》、《恒春乡愁》、《泰雅情歌》和《鹿港庙会》,与《炎黄风情》“中国风”使用的创作手法最接近。既直接引用民歌旋律素材,对于民歌的旋律旋法、结构不做过多的处理,使其原貌保持较完整;音乐本身的发展、情绪的推进全部依托乐队配器手法的运用。所以分析、研究这四个乐章的配器、编曲手法,将其与《炎黄风情》中所运用到的同种类技法相比较,便可以发掘、总结出鲍元恺先生独有的“鲍式”配器手法;或者说是“中国风”式的中国民族音乐素材的配器、编曲处理技术。在鲍元恺先生创作《炎黄风情》时,他就曾说过,其创作的目的之一是要让“西方管弦乐器说中国话”。如果说,《炎黄风情》使得西方管弦乐器,学会了说中国汉民族的中国话;那么《台湾音画》中的《宜》、《恒》、《泰》、《鹿》四个乐章,就是让西方管弦乐器说了一把台湾当地区的中国闽南话。分析这四个乐章,就是要搞清楚,作曲家如何“教会”西方管弦乐对说台湾闽南话的;再进一步,可以发掘出台湾民谣与中国汉民族民歌之间的联系与曲别;总结出一些处理类似主题材料、曲目风格的编曲与配器技术手段。对于《台湾音画》中其余四个乐章的研

究,不仅只针对于编曲与配器技术手段的分析与挖掘;作品本身主题旋律的创作、发展处理手法更是值得深究。因为,从民族音乐学角度看:研究一个地域民族民间音乐的特征,不仅仅是考察民族民间音乐原始材料的信息,由原始信息衍生的一切相关问题、文化产物,都是必要的参考分析材料。

再者,《台湾音画》良好的社会反响,作为台海两岸文化联系的重要纽带;已经确立了它不可替代的社会地位与社会价值。分析这部具有重大历史、社会意义的作品,对于音乐学专业、作曲技术理论研究方向学者们来说,分析这部作品,是从音乐审美的角度入手,了解台湾岛的地域、人文信息。学者们应从对《台湾音画》的分析工程中,逐渐找到两岸文化,特别是两岸人民音乐文化与审美认同的契合点;对于今后的艺术创作与研究,海峡两岸的音乐文化交流,都能起到良好的促进作用。这就是《台湾音画》的研究价值

第二章 《台湾音画》中原创素材乐章的技法分析

第一节 第一乐章《玉山日出》的技法分析

1. 《玉山日出》的曲式结构分析

《玉山日出》长 112 小节，曲式为带引子的三部曲结构，其分析图表如下：

表 2: 《玉山日出》的曲式结构分析表

曲 式	一级结构	次 级 结 构	调 性	主题材料
带引子的三部曲式	引 子 (1-29)	第一乐句 (1-7)	F	引 a
		第二乐句 (8-21)	C ^b E E ^b D	引 b
		第三乐句 (22-29)	F	引 a
	陈述部 A (30-73)	引入部分 (30-33)	a	
		第一乐段 (34-43)	C、 ^b B	a、a1
		第二乐段 (44-53)	C、 ^b B	a、a1
		第三乐段 (54-64)	C、 ^b B	a、a1、a2
		过渡乐句 (65-73)	C	a2
	对比性展开 部 B (74-99)	第一乐段 (74-85)	C、 ^b E	b、a2
		第二乐句 (86-89)	C	b1、a2
		过渡乐句 (90-99)	C	a2
	再现部 A' (100-112)	乐段 (100-112)	C、 ^b B	a、a1、a2

如上图表所示:《玉山日出》的宏观结构,共有四个部分组成。四个部分依次为引子部分、陈述部A、展开部(或称对比部分)B、再现部A'。

引子(1-29)由3个乐句组成,第一乐句与第三乐句使用的相同的主题材料:

谱例 1: 《玉山日出》引子中的主题材料引 a

引子的第二乐句(8-21)很长,笔者认为8-21小节为一个独立的乐句,虽

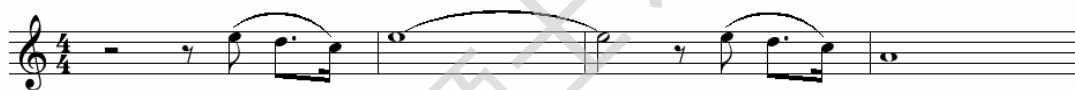
然在乐句结构内，对主题材料做了多次的重复，但只使用了一个主题材料“引 b”，并且没有任何形式的单一调性内的终止，所以它是一个非常规的长乐句。引子所使用的两个主题材料“引 a”和“引 b”，在陈述部分及中间对比部分中并未出现。

谱例 2：《玉山日出》引子部分的主题材料引 b

陈述部 A(30-73)，主要由 3 个相同主题、结构的乐段并列而成，其使用的主题材料全部来源于一个单的主题材料 a：

谱例 3：《玉山日出》陈述部 A 中的主题材料 a

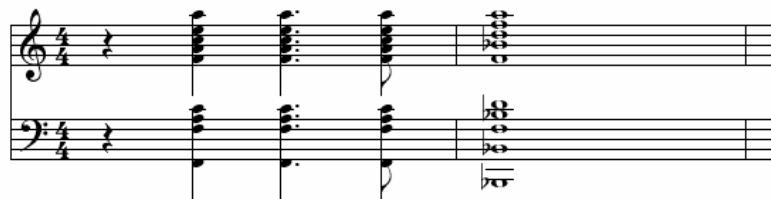

由材料 a 作为基础，变化产生出材料 a1 与 a2

谱例 4：《玉山日出》陈述部 A 中的主题材料 a1

谱例 5：《玉山日出》陈述部 A 中的主题材料 a2

不难看出，材料 a1 和 a2 与原形材料 a 的关系，a1 是改变了 a 的节奏，将

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库